LUDO *Gramas*

BERTHELON

OCHOLIBROS

OTONO

CHE

PUNK

pregunta

DALI

OF F SIDE

impotente

HIERBA

PRESIDENTE

SEXO

Juan Carlos Berthelon estudió Arquitectura en la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Trabajó en varias oficinas de arquitectura hasta el año 1972, época en que se inicia profesionalmente en el campo del diseño.

Su primer trabajo fue el desarrollo de la Imagen Corporativa de los Juegos Panamericanos Santiago 75, primer intento de normalización de una identidad corporativa realizado en Chile. Este evento finalmente no se realizó por las circunstancias políticas del período.

Durante diez años se desempeñó como director de arte en agencias de publicidad como Publiart, Matte&Méndez, y oficinas de diseño como Walker Diseño y Diseñadores Asociados.

En 1986 cofundó la oficina de diseño THEMA y en 1990 crea Berthelon & Asociados. La experiencia acumulada en diseño por Berthelon se relaciona con una amplia gama de proyectos, especializándose en diseño de comunicación corporativa, imagen y diseño editorial.

Además de ser pionero en proyectos de identidad visual en Chile, es autor de memorables imágenes que son parte del patrimonio visual del diseño chileno.

Ha ganado numerosos premios y distinciones en concursos, bienales de diseño y exposiciones por sus logotipos y memorias. Sus trabajos han sido publicados en libros y revistas especializadas tanto en Chile como en el extranjero.

Ha sido profesor de diseño en la Universidad de Ciencias y Artes de la Comunicación UNIACC, Universidad Mayor y DuocUC. Actualmente es profesor de Taller de Diseño Gráfico en la Universidad de las Américas.

LUDO *Gramas*

BERTHELON

Inscripción en el Registro
de Propiedad Intelectual Nº 211.963
ISBN:978-956-335-041-8

EDICIÓN Y DISEÑO
Ocho Libros Editores
Providencia 2608 of. 63, Providencia, Santiago
Teléfonos: (56-2) 3351767 | 3351768
contacto@ocholibros.cl | www.ocholibros.cl
Edición general | Gonzalo Badal
Diseño | Juan Carlos Berthelon, Julie Carles
Ajuste de originales | Julie Carles
Corrección de estilo | Edison Pérez

Primera edición de 1.500 ejemplares impresa en
los talleres de Ograma Impresores., en enero de 2012.

LUDO *Gramas*

BERTHELON

OCHOLIBROS

"Los detalles no son detalles, ellos hacen el diseño"

Charles Eames

LA PALABRA SE CONVIERTE EN IMAGEN

Este libro nace como un juego. Un juego visual entre palabra e imagen. Y esto es lo que presento en este libro, un juego gráfico en el cual a través de pequeñas intervenciones en las letras de una palabra, pequeños guiños, reforzamos visualmente su significado, de manera que al mismo tiempo que leemos la palabra, la vemos representada.

Este juego tiene su origen aldescubrir que las tipografías eran algo más que un sistema de signos que servían para comunicarnos, sino que a través de su diseño y sus formas, nos sugerían y evocavan asociaciones con una serie de situaciones, atmósferas, estados de ánimo, cualidades, atributos, etc. Por ejemplo, una tipografía muy fina (ligth) nos sugiere o la asociamos con lo femenino o con productos delicados (lencería, perfumes, etc.), por el c ontrario, una tipografía gruesa (bold) la asociamos con productos o actividades pesadas, fuertes (construcción, maquinaria, box,etc.).

Otra gran influencia y fuente de inspiración fue el trabajo del gran diseñador y tipógrafo norteamericano Herb Lubalin, quien a mi modo de ver a diseñado algunos de los mejores logotipos que conozco (Families, Mother and Child, Married), y de Robert Brownjohn, otro gran diseñador estadounidense. Ambos experimentaron en este campo del juego de la palabra y la imagen.

Finalmente, el trabajo de los LudoGramas está muy relacionado con el diseño de marcas y logotipos, que es por lo demás el área del diseño que más me apasiona.

Es más, estoy seguro que muchos de los ludogramas que presento en este libro podrían perfectamente convertirse en un buen logotipo.

Como no encontré un nombre que definiera esta forma de combinar la palabra con la imagen, a diferencia, por ejemplo de los ambigramas, que son palabras o frases que admiten dos lecturas diferentes tras girar el dibujo en 180°, bauticé mi trabajo como LudoGramas, la suma de juego y escrito o gráfico.

Yo los llamo también haiku gráficos. El haiku es una de las formas más bellas de literatura japonesa. Se trata de un poema corto de diecisiete sílabas, distribuidas en tres versos. Su relato es descriptivo, como un flash que ilumina un instante, generalmente dirigidos a la naturaleza. Muy influidos por la filosofía y estética del zen, su estilo se caracteriza por la naturalidad, la sencillez, la sutileza, la austeridad.

Así como para escribir un Haiku se requiere una gran capacidad de síntesis y un gran poder de observación, para diseñar los ludogramas también es importante desarrollar, además de la imaginación, nuestro poder de observación para captar ese detalle que nos ayudará a lograr un diseño fino, sutil, sencillo, austero. Un haiku gráfico.

La palabra se convierte en imagen.

Juan Carlos Berthelon
Diseñador Gráfico
Profesor Escuela de Diseño UDLA

LECCIÓN DE ANATOMÍA

¿Qué pasa cuando un enamorado de corazón rojo se junta con las iniciales de tipografía egipciana, esa de potentes serifas rectangulares: I, NY? El resultado es una frase que se lee como "I love New York", los pies o serifas de la American Typewriter, esta vez redondeados para ablandar la tipografía y establecer una relación amistosa con las curvaturas del corazón. Diseñado en 1976 por el conocidísimo Milton Glaser, no sólo resumen el talento de su creador, sino se convierte en el paradigma de una forma donde la fórmula tan apreciada por el sistema de los logos corporativos, cede a la emoción y a lo lúdico. El éxito no se hace esperar y las copias donde se cambia N. York por localidades de todo el mundo, incluido Chile, circulan como autoadhesivos y poleras. Esta mezcla de pictograma y signos alfabéticos se reconoce por las convenciones de las iniciales y por la imagen del corazón, también una convención simbólica de la metáfora del amor. Si se tratase de un texto de medicina la representación del corazón describiría la complejidad técnica del órgano en cuestión, pero lejos de hablar del amor y ni siquiera de la salud, está en realidad "fotografiando" el aspecto morfológico de ese músculo vital.

La tipografía que es la materia de este libro, es un estado de ánimo, una forma de mirar el mundo, de ordenarlo, también para algunos una obsesión. Somos un poco chiflados los fanáticos de la tipografía, afirmaba el alemán Erik Spiekermann "Algunos prefieren mirar el trasero de una mujer, yo miro las curvas, los blancos y los negros del espacio tipográfico, la forma y la contraforma de una letra".

En efecto el espacio del blanco del papel y el blanco al interior de la contraforma, equivalen a silencios condicionadores de la forma tipográfica de la palabra impresa, algo así como el valor del silencio en el caso de la música.

John Cage en 1952 propone la obra "4 minutos 33 segundos" valorizando aquello que en el blanco de una página es capaz de iluminar una fuente tipográfica, esta vez utilizando las formas del silencio para resignificar la música.

Este libro es un trabajo de anatomía perpetrado en la estructura íntima del cuerpo de las letras. El cuerpo del delito es al mismo tiempo una microcirugía que de manera sutil provoca una macro transformación.

Juan Carlos Berthelon es un cirujano, pero es también un mago que saca de su sombrero de copa, repleto de memorias tipográficas, esos conejos que están contenidos en la estructura formal de cada familia de fuentes.

Las imágenes que nos regala Ludogramas tienen su propio arte, son certeras y eficientes, tienen el rigor de una formación tipográfica que ha sabido heredar tradiciones y modernidad, es por eso que evita la descripción demasiado obvia o sobreactuada.

Economía y simplicidad es la clave de estas operaciones donde lo poco que se agrega y lo mucho que se quita, construyen esa metáfora visual que sorprende y nos saca de la rutina.

Juan Carlos Berthelon nos regala también un manual de Iconos y nos enseña de paso la pertinencia y utilidad de las fuentes tipográficas.

Hay íconos memorables, tan divertidos como dramáticos. Hay además potenciales afiches de una sensibilidad y economía notables, tales como una Venecia retratada y ahogada en su propio mar. El Titanic que se hunde en diagonal, mientras el Iceberg culpable sigue impertubable. Elegante y precisa la bandera helvética proclama su identidad suiza. Magritte por su lado acuña para el arte un cielo con las infaltables nubes.

Manipulando anatomías tipográficas con una precisión notable, extrayendo de la convención una nueva identidad para la palabra impresa.

El cuerpo del delito tipográfico de Juan Carlos Berthelon al final de cuentas queda iluminado con una sonrisa tan necesaria como humana.

Oscar Ríos Carrasco

Arquitecto

Director del Área Teoría e Historia de la UDP

LUDOGRAMAS

columna

ALMIRANTE

ANTEOJOS

TIPOGRAFÍA | **HELVÉTICA ROUNDED BLACK**

OTOÑO

HAMBURGUESA

BOTONES

UNO

PEINETA

TORO

ALFILER

TIRABUZÓN

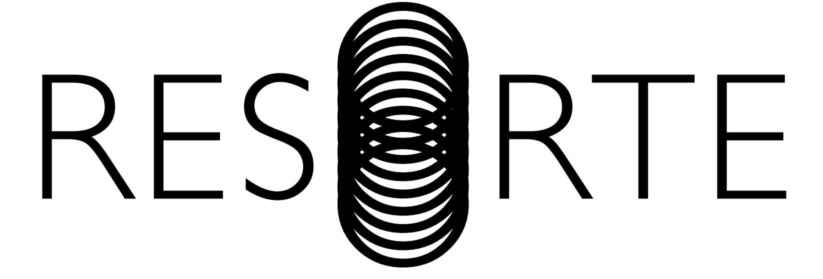
OSTRA

8CTAVO

?regunta

sexto

USICA

RES RTE

CLIP

SEXO

EMBARAZADA

MILIMETRO

TIPOGRAFÍA | **FUTURA BOLD**

Pirata

IIIUSEO

TIPOGRAFÍA | **FUTURA BOLD**

TURCO

LEVITAR

TORRE

LONDRES

ISRAEL

TIPOGRAFÍA | **FUTURA EXTRA BOLD**

PESADO

PRESIDENTE

MANCO

TIPOGRAFÍA | **VAG ROUNDED BLACK**

COCAINA

HEIL

rigo

PINTURA

TIPOGRAFÍA | **BLAIR MEDIUM**

GATILLO

O11CE

DISCO

AFILADO

FLORETE

TIPOGRAFÍA | **ITC OFICINA SANS BOLD**

INTERIORES

TUNEL

AUTOPISTA

MATRIMOONIO

ECLIPSE TOTAL

D/AGONAL

QUESO

gato

TIPOGRAFÍA | **HELVÉTICA ROUNDED BLACK**

OFFSIDE

impotente

LIBROS

OBITUARIO

TIPOGRAFÍA | **BARMENO REGULAR**

cerillas

MARTILLO

UÑA

E˜E

TIPOGRAFÍA | **FUTURA EXTRA BOLD**

CAMISA

VERMUT

AUTOADHESIVO

BISEXXUAL

SONRISA

CAMINANTES

cremallera

CISNE

COLLAR

TORSIÓN

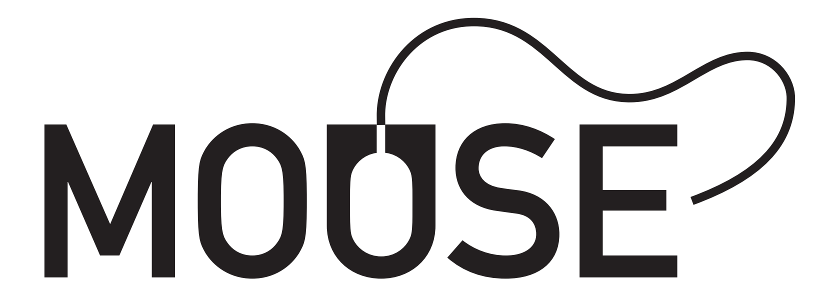
CINTURON

G.LF

BARBERIA

CURITA

CONEXION

MOUSE

AFECTUOSO

pollos

CAL°R

FRIo

LAS TRES

SENTENCIA

PENA

TIPOGRAFÍA | **FUTURA BOOK**

I-CHING

sintesis

QUINTO

GUILLOTINA

decapıtado

.

KARATE

BIC/CLETA

BANDONEON

ARCHENTINO

BIZCO

PUERTA

RTO

OCASO

PESTAÑAS

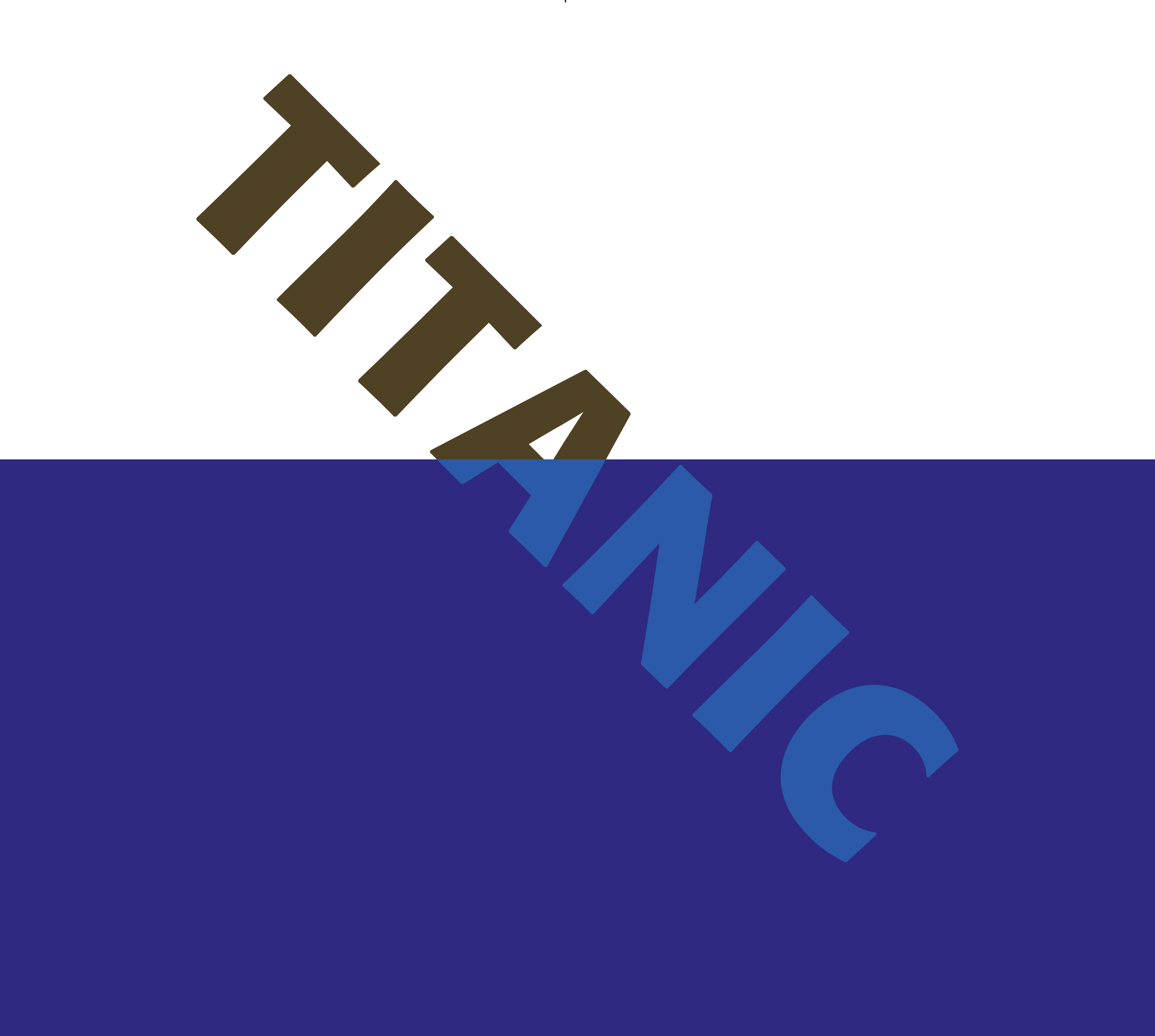
YATE

QUÍMICA

Helvé+ica

DIALOGO

TIPOGRAFÍA | **FORMATA BOLD**

TANGAS

ESCOTE

BALANCIN

CiRiOS

MANOSEO

TIPOGRAFÍA | **NUEVA STD BOLD CONDENSED**

VENECIA

BIFOCAL

CAPUCCINO

ESO

BIBLIOTECA

TIPOGRAFÍA | **FUTURA BOOK**

COÑAC

TRANSAIINIITIAGO

PROVISORIO

CODIGO DE BARRAS
2009 - 2010

Serpiente

ANZUELO

PUNK

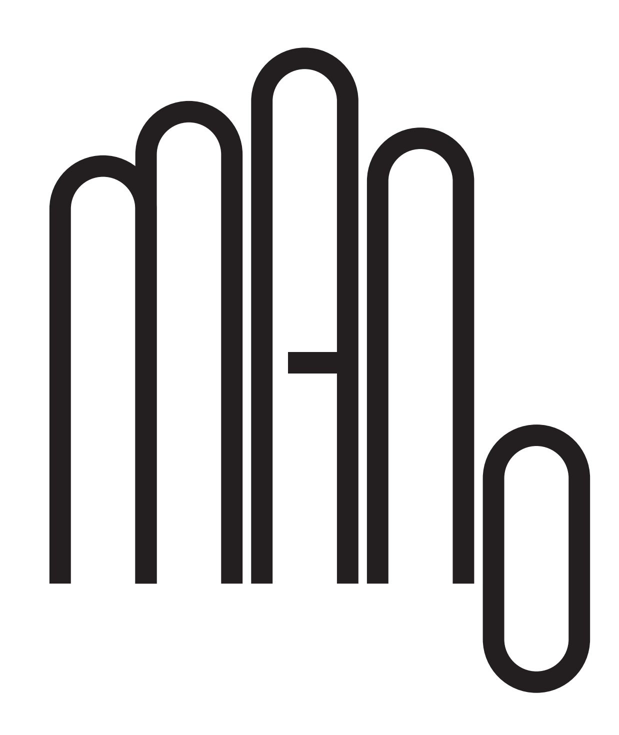

dentro

FOCO

TUNA

TIPOGRAFÍA | **DIN BOLD**

mano

PARÉNTE(S)I(S)

CORRUP$IÓN

TIPOGRAFÍA | **UNIVERS LIGHT ULTRA CONDENSED**

CU3ICO

SEGURO

SILLON

CENSURA

ESMOQUIN

ATRIL

HORIZONTE

TIPOGRAFÍA | **HELVÉTICA CONDENSED BLACK**

TERMOMETRO

LU5TRO

YOGA

ENGO**RDAR**

L NA

VISTOBUENO

MASKING TAPE

UBRE

EXTASIS

CHIMENEAS

BOLIGRAFO

TERREMOTO

TIPOGRAFÍA | **FUTURA EXTRA BOLD**

TULIPAN

HILO

CUCHILLO

M.ILL.ONA.RIO

TWEED

TIPOGRAFÍA | **IMPACT**

I

CE

BER

G

HULA HOP

Gotera

ROLLOS

MAMUT

SIESTA

Costura

JABON

DECA1OGO

coche

SOLITARIO

O

F T

A L M

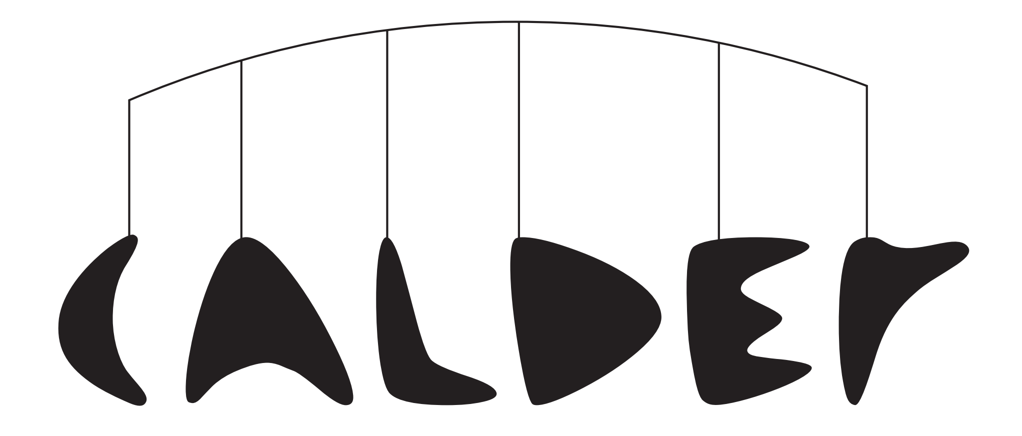
O L O G O

BIOGRAMAS

ADOLF

MARX

FREUD

CALDER

DALI

TIPOGRAFÍA | **FUTURA EXTRA BOLD**

MAGRITTE

CHE

GORBACHOV

ELVIS

MOISES

MONDRIAN

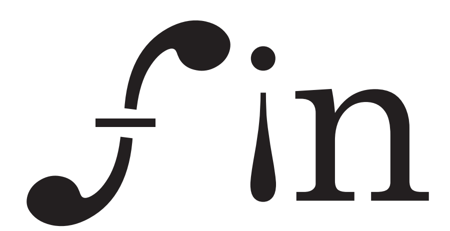
NAPOLEO

BATMAN

Leonardo

NEPTΨNO

NERON

fin

OTROS TÍTULOS PUBLICADOS POR DISEÑADORES

Chile Marca Registrada
Historia general de las marcas comerciales
y el imaginario del consumo en Chile
Pedro Álvarez Caselli

Artesanos, Artistas y Artífices
La escuela de artes aplicadas
de la Universidad de Chile
Eduardo Castillo

Puño y Letra
Movimiento social y comunicación
gráfica en Chile
Eduardo Castillo

Un grito en la pared
Psicodelia, compromiso político
y exilio en el cartel chileno
Mauricio Vico y Mario Osses

Alejandro Fauré
Obra gráfica
Mariana Muñoz y Fernanda Villalobos

Iconografía chilena
Diseño precolombino
Margarita Cid

Orange 052 c
Julián Naranjo 33 años de pensamiento visual
Julián Naranjo
Universidad del Pacífico

LUDOGRAMAS de BERTHELON

Juan Carlos Berthelon vuelve a tomar con visión de futuro lo que nunca se debió haber perdido en nuestro Diseño Gráfico: el uso de la sensibilidad en la visión inteligente. La imaginación no es otra cosa que la asociación formal hecha por los sentidos.

En estos ludogramas se recrean intelectualmente los conceptos, jugados con leyes que ordenan, pero no restringen la imaginación. Juan Carlos Berthelon nos da una clase similar a las que dimos y recibimos como herencia de la Bauhaus, pero con todos los ingredientes del manejo de la psicología de la visión y ésta al servicio de la imaginación.

Estos juegos tipográficos o abstracciones significantes nos deleitan con la forma que nos lleva al cerebro el sentido de la visión inteligente, que la hace comprensible al ojo, ya que esta forma no está vacía, tiene significado y ahí está el verdadero mérito de esta aventura lúdica. Sus múltiples lecturas nos conducen a un verdadero placer estético.

El manejo de este lenguaje sutil, pero certero, nos permite captar cualidades expresivas que pueden oscilar entre el humor y la tristeza, lo profundo y lo superficial, todo dependerá por cierto de la sensibilidad del perceptor y su empatía con las imágenes presentadas; así por lo menos lo explican los psicólogos de la visión.

Luis Moreno López
Arquitecto, Profesor FADUC

